El órgano

El órgano es el instrumento de teclado más antiguo, capaz de producir una variedad de sonidos mayor que cualquier otro instrumento. Además de utilizarse en iglesias desde hace siglos, es un instrumento de concierto tanto de música clásica como popular.

VISTA CON LAS

l órgano tiene su origen en el hydraulis de los antiguos griegos, accionado por agua. Hacia el siglo vm ya habían llegado a Europa occidental instrumentos similares, y a partir de la Edad Media, distintos modelos de órganos tuvieron un importante papel en la música eclesiástica. En el Renacimiento y el Barroco, las mejoras técnicas permitieron escribir una música más ambiciosa para este instrumento. Los compositores alemanes Dietrich Buxtehude, J. S. Bach y Pachebel alcanzaron nuevas cimas.

En el siglo xix se construyeron órganos mayores, capaces de producir una gama de sonidos orquestal, y compositores como Liszt y Saint-Saëns escribieron piezas sinfónicas que incluían el órgano.

El rey de los instrumentos

El órgano es un instrumento de teclado que funciona según un principio similar al de los instrumentos de viento de madera y de metal: el aire insuflado (en este caso mediante fuelles) a través de tubos produce el sonido. Consta de tres partes principales: los tubos, los fuelles y los mandos. Los tubos son de distintos tamaños y formas, y por tanto, producen diferentes sonidos. Los manuales (teclados) controlan juegos o

conjuntos de diferentes hileras (registros) de tubos de timbre similar. Cada registro tiene un tubo para cada nota y es accionado por tiradores que dirigen el aire hacia la serie correcta de tubos: cuando se tira de uno de ellos, todos los tubos correspondientes a ese registro quedan disponibles para tocar. Un órgano de cámara con un solo teclado tendrá unos pocos registros, mientras que un órgano de catedral de seis manuales puede tener más de 150. Algunos órganos antiguos disponen también de un pedal para accionar los fuelles, pero en la mayoría de los modernos el aire se insufla eléctricamente. Por su riqueza de sonidos, el órgano bien merece llamarse «el rey de los instrumentos».

COMPRENDER LA MÚSICA

ÓRGANOS SILBERMANN

El inicio del siglo xvIII fue la edad de oro de la construcción de órganos para las iglesias alemanas, cuyos máximos exponentes fueron Andreas Silbermann (1678-1734) y su hermano Gottfried (1683-1753). Andreas construyó unos 34 órganos en la región de Alsacia, y Gottfried 46 en Sajonia, incluidos los de la catedral de Friburgo (en la foto) y de la Hofkirche de Dresde. El hijo de Andreas, Johann Andreas (1712-1783) continuó la tradición

Pese a su pequeño tamaño y su carácter doméstico, este órgano de cámara contiene nada menos que 294 tubos, algunos de hasta 2,4 m de longitud.

Órgano con seis registros accionados por tiradores, tres a cada lado del teclado. Cuando se tira de ellos permiten que el órgano adopte diferentes timbres.

Teclado

Este órgano solo tiene un manual o teclado (izda.), mientras que los grandes órganos de iglesia tienen varios. En aquella época era común invertir la disposición convencional de teclas blancas y negras.

CRONOLOGÍA

c. 300 A.C. Hydraulis

Imagen de un órgano hidráulico, en el que el aire se bombeaba a través de un embudo en un depósito de agua y de allí a los tubos.

HYDRAULIS

Siglo XIII Órgano portátil

Este órgano, lo bastante pequeño como para que lo sostuviera y tocara una sola persona, se usó sobre todo en la música profana durante los siglos xIII y xvi.

Siglo xvi Órgano de regalía

En este pequeño órgano portátil, o regal, el aire procedente de un par de fuelles pasaba a través de unas lengüetas de metal situadas detrás del teclado. Era popular en el Renacimiento

Siglo xvII Órgano de cámara

Este órgano pequeño, con un solo manual y construido como un mueble derivaba del órgano positivo y se popularizó para el uso privado doméstico y también para salas de concierto hasta el siglo xx.

826 El primer órgano de Europa Construido por Georgius, un sacerdote veneciano, para Luis I, rey de los francos, este órgano era un importante símbolo de estatus.

MÚSICO CON UN ÓRGANO AL FRESCO

Siglo xvi Órgano positivo

El positivo era un órgano transportable en el que una persona accionaba los fuelles mientras otra tocaba. Se utilizó para música tanto sacra como profana a partir de 1500.

Siglo xvi Música para órgano

Compositores como Claudio Merulo, Jan Sweelinck y Gîrolamo Frescobaldi desarrollaron un repertorio cada vez más sofisticado para órgano solo durante el Renacimiento y el Barroco.

1780 Lengüetas libres

El ingeniero alemán Christian Gottlieb Kratzenstein construyó un órgano cuyos sonidos los producían lengüetas ACORDEÓN y que dio lugar al acordeón.

Moldura jaspeada

Este órgano de cámara se construyó en Suiza en 1786. Tiene el característico manual (teclado) único de este tipo de órganos pequeños, destinados al uso doméstico.

Tubos pequeños

Atril

Teclado

Tiradores

Frontal pintado en estilo rococó

1915 Órgano de cine

Para las películas mudas se crearon órganos especiales cuyos muchos registros imitaban instrumentos de la orquesta. Wurlitzer fue la más famosa de las empresas que los fabricaban.

1786 Órgano de cámara suizo

Los órganos como este, construido por Josef Loosser, se usaban para acompañar el canto de himnos.

185

Órgano de vapor

Inspirándose en los silbatos de las locomotoras de vapor, Joshua C. Stoddard inventó un órgano accionado por vapor o aire comprimido, al que llamó calíope.

Voluta foliácea dorada

CALÍOPE

Siglo xix Organista virtuoso

Pedal

El compositor belga César Franck (1822–1890) fue un gran organista que destacó tocando órganos del célebre constructor francés de estos instrumentos Aristide Cavaillé-Coll.

CÉSAR FRANCK

1929 Primer órgano eléctrico

Lo crearon Edouard Coupleux y Army Givelet. En las décadas de 1960 y 1970 se popularizó en el jazz, rock y gospel.

Instrumentos de teclado

A lo largo del Barroco, los instrumentos de teclado mejoraron mucho en tesitura y potencia. El clave era el principal instrumento de concierto, pero a mediados del siglo xvIII emergió un rival formidable: el fortepiano.

1 Virginal (1594) Este pequeño instrumento de teclado de uso doméstico se colocaba sobre una mesa. Este ejemplar veneciano ricamente decorado, fabricado por Giovanni Baffo, perteneció a Isabel I de Inglaterra. 2 Virginal (1672) Las cuerdas del virginal forman ángulo recto con las teclas y se puntean con péñolas o cañones de plumas. Esta versión italiana en miniatura, creada por Franciscus Vaninus, era probablemente para un niño. 3 Clavicordio (1804) Las cuerdas del clavicordio se percutian, no se pulsaban, y la nota sonaba todo el tiempo que se mantuviera la tecla bajada, por lo que este instrumento era más expresivo que el clave. Este ejemplar tardio fue fabricado por Johann Paul Kraemer e hijos en Alemania. 4 Clavicordio (1743) Es el único cordófono de teclado que puede tocarse con vibrato. Este ejemplar bellamente decorado fue fabricado por H. A. Hass en Alemania. S Fortepiano (1720) El primer piano, asi Ilamado porque podia tocarse fuerte (forte) y suave (piano), lo construyó Bartolomeo Cristofori en Italia c 1700. Las cuerdas se percutian con martillos y sonaban hasta que

se soltaba la tecla. Solo se conservan tres pianos Cristofori, incluido este. 6 Espineta (1723) Más pequeña que el dave, la espineta tenía las cuerdas en diagonal con las teclas. Este ejemplar lo fabricó Thomas Hitchcock de Londres. 7 Clave (c.1720) De cuerda pulsada, como el virginal y la espineta, el dave, davecín o davicémbalo es mayor, y sus cuerdas van paralelas a las teclas. Se cree que este ejemplar creado por William Smith de Londres perteneció a Händel. [8] Espineta (1689) Al tener una cuerda por nota, era menos sonora que el clave y, por ello, ideal para el entretenimiento doméstico. Esta la construyó Charles Haward en Londres.

Sepineta (1785) Este raro ejemplar fue fabricado por Johann Heinrich Silbermann, miembro de una famosa familia alemana de constructores de órganos. [10] Clave (1643) Este ejemplar fue fabricado por Andreas Ruckers el Viejo, miembro de una familia de Flandes cuyos instrumentos sirvieron de modelo para fabricantes posteriores. [1] Clave (1659) A diferencia de muchos instrumentos de teclado antiguos, este ejemplar construido por Ruckers conserva su caja original.

Taller en Cremona

cen inágenes contemporáneas de Stradivari. En n portua del siglo xx, un artista anónimo lo muestra on anciano trabajando en un violin. Este cuadro e nata en la Sala de les Violines del ayuntamiento de

El periodo que va de 1700 a 1720 es considerado por la mayoría de expertos la edad de oro de Stradivari como lutier, cuando creó sus mejores y más famosos instrumentos. Para entonces ya habia vuelto a emplear la longitud de Amati, de 35.5 cm, pero continuó haciendo sutiles mejoras en la construcción. En su trabajo le ayudaban dos de sus hijos, Francisco y Omobono.

Un Stradivarius típico de este periodo posee unas proporciones ligeramente diferentes, una escotadura central más ancha y un barniz rojizo intenso en vez del marrón dorado de sus instrumentos más antiguos. Además, la madera de arce empleada para la tabla del fondo de la caja armónica se elegía a menudo por sus marcas «flameadas». Los expertos también disciernen una notable riqueza de tono y una mayor potencia.

Entre los violines más cotizados de la edad de oro figuran el Betts (1704), adquirido por 1 libra esterlina por John Beus en 1820, y el Mesías (1716). Aunque estos dos son hoy

«Un violín Stradivarius [...] tiene memoria y lealtad.»

LOUIS KRASNER (1903-1991), VIOLINISTA VIRTUOSO Y PROFESOR

piezas de museo (y rara vez se tocan, i es que se tocan alguna vez), muchos de los casi 600 violines Stradivarius que se conservan son propiedad de músicos destacados. Entre los violinistas, Anne-Sophie Mutter toca el Lord Dunraven (1710): Joshua Bell, el Gibson (1713), e Izthak Perlman, el Soil (1714), por nombrar solo tres de ellos. Los apodos de estos instrumentos suelen hacer referencia a un distinguido propietario anterior

Violin Hellier (1679) Guitarra Sabionari (1679) Violonchelo Servais (1701) Violin Betts (1704) Violonchelo Duport (1711) Violin Alard (1715) Violin Mesias (1716) Viola Cassavetti (1727)

Mandolina Stradivarius

Esta mandolina, conocida como Cutler-Challen, es una de las dos mandolinas Stradivari de este tipo que se conocen. Data de cerca de 1680 y se encuentra en el Museo Nacional de la Música de Dakota del Sur.

Como es lógico, cuando algún violín Stradivarius del mejor pedigrí aparece en el mercado, se acaba vendiendo a un precio muy elevado. En 2011, el Lady Blunt se subastó en 15,9 millones de dólares.

Presiones comerciales

En el Barroco hubo muchos otros lutieres destacados. Amati formaba parte de una dinastía de fabricantes de instrumentos, al igual que Giuseppe Guarneri (1698-1744), también conocido como Guarneri del Gesù, cuyos violines son equiparables a los Stradivarius para muchos

entendidos actuales. En el siglo xix la fama de Stradivari y Guarneri creció, al aumentar las dimensiones de las salas de concierto y necesitar los solistas el potente sonido de estos instrumentos para que fueran audibles por encima del resto de la orquesta. Comerciantes sin escrúpulos empezaron a poner a la venta violines de calidad inferior como si fueran del famoso lutier. Además, los lutieres y los científicos comenzaron a obsesionarse por descubrir el «secreto» que hacía a aquellos instrumentos tan superiores. Algunos lo atribuían a algún ingrediente desconocido del barniz; otros creían que la clave del misterio estaba en la madera. ¿Fue la «miniglaciación» de la década de 1680 que ralentizó el crecimiento de los árboles y le dio una densidad única? ¿O fueron los microorganismos absorbidos por los árboles transportados río abajo?

También conviene recordar que la mística que rodea a los instrumentos

italianos de los siglos xvII y xvIII se ve fomentada por quienes comercian con ellos para mantener sus elevados precios. A pesar de que existen muchos excelentes instrumentos fabricados por lutieres modernos, estos carecen del pedigrí y la historia de un Stradivarius.

Etiqueta auténtica

Stradivari afirma su autoría en el clavijero de la guitarra Rawlins, en 1700. Esta guitarra es más pequeña que las guitarras modernas y tiene cinco cuerdas dobles. Hoy se encuentra en el Museo Nacional de la Música de Dakota del Sur.

CRONOLOGÍA

- c. 1644 Nace en o cerca de Cremona (Italia), hijo de Alessandro Stradivari y Anna Moroni.
- 1666 Se construye el primer Stradivarius conocido. En la etiqueta del interior del violín se lee que lo hizó un discípulo de Nicoló Amati.
- 1667 Se casa con Francesca Feraboschi, una joven viuda que le dará seis hijos.
- 1671 Nace su hijo mayor, Francesco, que se convertirá a su vez en un importante constructor de instrumentos.
- 1679 Construye el violín Hellier, uno de los pocos instrumentos con bellas incrustaciones. Nace su hijo Omobono, que también trabajará luego para él.
- 1680 Compra una casa en la plaza San Domenico de Cremona que será su hogar y su taller hasta su muerte.
- 1684 Muere el renombrado lutier Nicolò Arnati. Stradivari es reconocido como el principal lutier de Cremona.
- 1690 Diseña el «patrón largo», un estilo más alargado y esbelto de instrumentos.
- 1698 Fallece su mujer.
- 1699 Se casa con Antonia Costa, que le dará cinco hijos más.
- 1700 Comienza el periodo de 20 años que los expertos consideran una edad de oro en la que produce sus mejores instrumentos. En esta época empieza a trabajar en el diseño de un violonchelo más pequeño.
- 1704 Construye el violín hoy conocido como Betts, considerado por muchos expertos uno de sus mejores instrumentos.
- 1737 Muere y es sepultado en la iglesia de San Domenico de Cremona.
- 1742 Muere su segundo hijo, Omobono
- 1743 Muere su primer hijo, Francesco. El taller Stradivari cierra sus puertas.
- 1773 El entendido y coleccionista Alessandro Cozio, conde de Salabue, compra 10 violines Stradivarius junto con herramientas y moldes de Paolo Stradivari, hijo del segundo
- matrimonio de Antonio.
- 1869 Se derriba la iglesia de San Domenico y se destruye la tumba de Stradivari.
- 1928 Se derriban la casa y el taller de la plaza San Domenico.
- 1930 El Museo Stradivari inaugurado en 1893, se instala en el Palazzo Affaitati de

1998 El violín

Cremona

Stradivarius Kreutzer se vende por 947.500 £ en Londres para el violinista Maxim Vengerov.

2011 El violín Lady Blunt, de 1721, se vende por 9.8 millones de £

1 VIOLA SOPRANO Longitud: 60 cm

2 VIOLA TENOR

3 VIOLA DA GAMBA Longitud: 1,2 m

5 VIOLA DE AMOR, 1736 Longitud: 68 cm

4 VIOLA Longitud: 68 cm

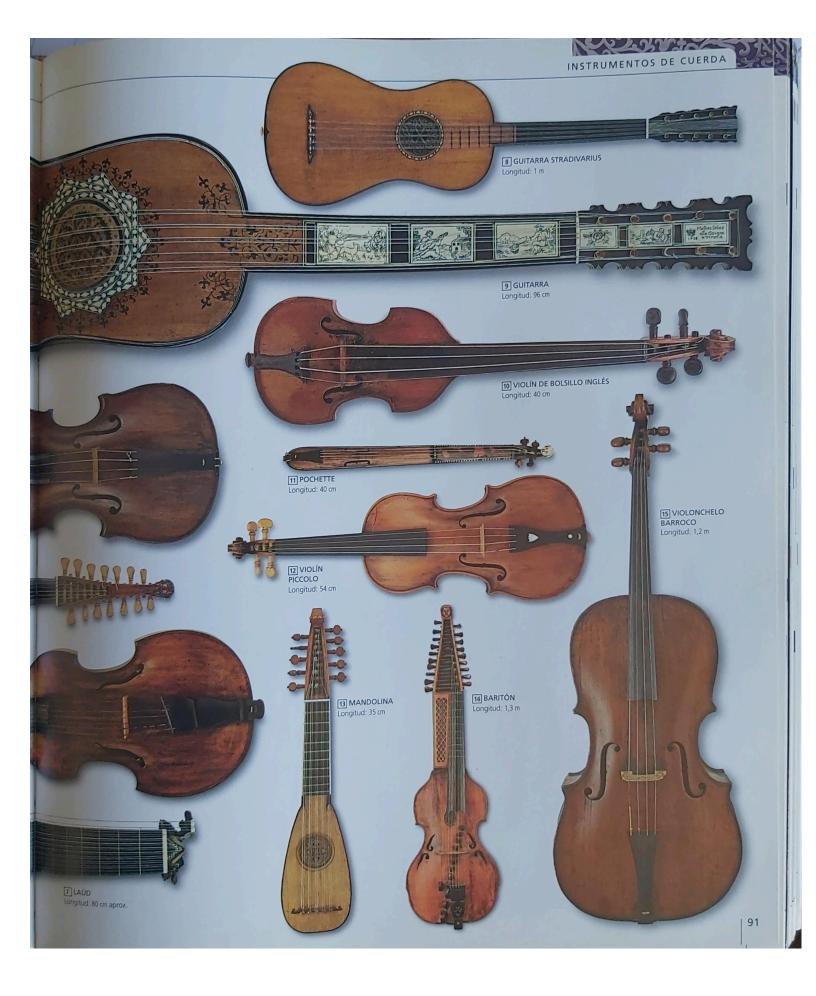
Instrumentos de cuerda

Muchos de los instrumentos de cuerda (cordófonos) de principios del Barroco, como los de la familia de la viola, pasaron de moda a finales del periodo, mientras que otros, en particular el violín y el violonchelo, ganaron predicamento.

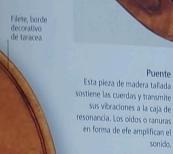
1 Viola soprano La viola, que data del siglo xv, suele tener seis cuerdas y un diapasón con trastes, y se sostiene vertical entre las rodillas. La soprano es la más pequeña de la familia. 2 Viola tenor Esta viola suele formar parte de un grupo de violas. 3 Viola da gamba Similar al violonchelo, era tan popular en solos como en bajos continuos y sobrevivió a las más pequeñas. 4 Viola Similar al violín, la viola también se toca apoyándola bajo la barbilla, aunque es más grande y produce un sonido más profundo. S Viola de amor de 1736 Este instrumento de arco es del mismo tamaño que la viola, pero tiene un contorno más esbelto y seis o siete cuerdas. 6 Viola de amor de 1755 Además de las cuerdas que se tocan, tiene una serie de cuerdas «simpáticas» bajo las primeras, afinadas para complementar el tono de estas, lo que crea un sonido muy dulce. 7 Laúd Emparentado con el 'ud árabe, fue el instrumento de cuerda pulsada más popular del Renacimiento y del Barroco. 8 Guitarra Stradivarius El gran lutier italiano Antonio Stradivari fabricó este instrumento hacia 1700. 9 Guitarra Las guitarras

barrocas, como esta de 1640, tenían una silueta de ocho menos pronunciada que las modernas y estaban a menudo muy decoradas. 10 Violín de bolsillo inglés Los maestros de danza usaban este pequeño violín de mástil largo para acompañar a sus alumnos. 11 Pochette El violín de bolsillo (o de faltriquera) tenía a menudo forma alargada, útil para introducirlo en el bolsillo posterior de la chaqueta o casaca, y de ahí su nombre (pochette en francés significa «bolsillo»). [12] Violín piccolo Es una versión del violín más pequeña, con una afinación más aguda. [13] Mandolina Instrumento con forma de pera cuyas cuerdas se pulsan con un plectro, se originó en la región de Nápoles. Esta la fabricó Stradivari en 1680. 14 Baritón o baryton Especie de viola da gamba con seis cuerdas que se tocan con arco y hasta 20 cuerdas simpáticas que pueden puntearse con el pulgar gracias a una abertura en la tabla de fondo. Surgió a principios del siglo xvII, posiblemente en Inglaterra. 15 Violonchelo barroco Similar al moderno, pero con el diapasón más cercano a la caja, con cuerdas de tripa y sin pica.

Curva superior

Puente

sus vibraciones a la caja de

Vista lateral del clavijero, en el que se insertan las cuatro clavijas. Las cuerdas están anudadas en torno a las clavijas y pueden destensarse o tensarse al girar

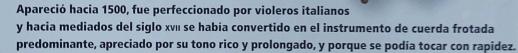
VISTA POSTERIOR

Cuerpo

Mástil

Diapasón

El violín

a forma estándar del violín, y de sus parientes la viola y el violonchelo, fue establecida por el constructor de laúdes y violines italiano Andrea Amati a mediados del siglo xvi. El cuerpo de madera hace de caja de resonancia. Las cuerdas sintéticas o de tripa, a menudo entorchadas para crear un sonido limpio, se hacen vibrar frotándolas con un arco de crin de caballo. Una pieza de madera arqueada, el puente, sostiene las cuerdas y transmite sus vibraciones al interior de la caja de resonancia. Los primeros violinistas sostenían el violín contra el pecho -como aún hacen algunos violinistas folclóricos-, pero hoy suele apoyarse entre el hombro izquierdo y el mentón,

mientras el brazo derecho mueve el arco. Al principio se usaba sobre todo como un instrumento para pequeños conjuntos, porque se consideraba que su agilidad era muy adecuada para acompañar la danza. Hubo que esperar a principios del siglo xvII para que apareciera un repertorio solista, compuesto en gran parte por virtuosos como Corelli y Vivaldi. Para entonces el instrumento ya se había difundido por todo el mundo, tanto como instrumento de concierto como folclórico. Aunque se le hicieron pequeñas modificaciones para aumentar el volumen sonoro, como un diapasón más largo y un puente más alto, en esencia el violín no ha cambiado durante casi 500 años.

Violin Stradivarius

Antonio Stradivari (1644–1737) es considerado por muchos el mejor constructor de instrumentos de cuerda, o lutier. Su diseño del violín sirvió de modelo a los constructores de violines durante más de 250 años.

El violinista virtuoso y compositor italiano Niccolò Paganini alcanzó nuevas cotas de perfección técnica. Sus 24 caprichos, op.1 (1820), para violín solista resultan sumamente difíciles de tocar.

PARTITURA DE PAGANINI

Década de 2000 Nicola Benedetti

El violín continúa siendo muy popular en el siglo xxx. Sigue atrayendo a los jóvenes y cuer con numerosos y brillantes intérpretes, como la violinista escocesa Nicola Benedetti.

NICOLA BENEDETTI

c. 1822 Mentonera

El compositor y violinista Louis Spohr (1784–1859) inventó esta pieza para apoyar el mentón. Su mentonera se coloca en el centro de la MENTONERA base del violín, pero las versiones posteriores (en la foto) se colocan a la izquierda del cordal.

QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE

1930-década de 1980 Stéphane Grapelli

Uno de los más grandes violinistas de jazz fue el francés Stéphane Grapelli (1909–1997) que, junto con el guitarrista Django Reinhardt, tocó en el Quintette du Hot Club de France.

Década de 1930 Violín eléctrico

El violin eléctrico con desde la década de 1930 v lo han utilizado sobre todo

violinistas de jazz, folk y rock. Su cuerpo suele ser macizo y su sonido es más crudo que el del violín acústico.

Varios autores. (2014). *Música. La historia visual definitiva*. España: Cosar Editores